

Пудакова Ольга Владимировна

преподаватель высш. кв. категории МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА», член Союза Дизайнеров России, Ассоциации искусствоведов, г. Набережные Челны, e-mail: pudakovaolia@yandex.ru

СУПРЕМАТИЗМ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ SUPREMATISM AND NATIONAL COSTUME

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты взаимосвязи национальных традиций и философии супрематизма. Представлен опыт преподавания с раскрытием особенностей рассматриваемых направлений.

Ключевые слова: супрематизм, национальные традиции, образное мышление, ритм, цвет, силуэт, форма.

Abstract. This article discusses aspects of the interrelation between national traditions and philosophy of Suprematism. The experience of teaching to the disclosure of the features of discussed directions is presented.

Index terms: suprematism, national traditions, creative thinking, rhythm, color, silhouette, shape.

Предмет «История костюма» в школе архитектуры и дизайна «ДА-ДА» знакомит учеников с историческим и национальным костюмом, включает в себя два основных раздела: теоретический и практический. Практические работы учащиеся выполняют как в объемном, так и в плоскостном решении, не вдаваясь в подробное копирование, а разрабатывая своё видение теоретического материала.

Развивая образное мышление учащихся, курс «История костюма» определенным образом воздействует на творческое развитие ребёнка и закрепление курсов «История искусств» и «Основы проектной деятельности». Выполняя различные задания по теме предмета, учащиеся овладевают приемами стилизации, учатся отбирать наиболее характерное. В этом плане особо показательны работы учеников по теме «Русский народный костюм», где они переосмысливают богатейшее народное наследие и новаторские поиски русского авангарда, в частности, творчество Казимира Малевича. Русский костюм и супрематист Малевич – это своеобразный синтез искусств, в данном случае декоративно-прикладного искусства и живописи. Нас особенно интересует так называемый «крестьянский цикл» Малевича, такие его работы как «Дачник», «Жнецы», «Жатва», «На сенокосе» и другие.

Увидеть и проследить общие корни развития народного творчества и супрематизма Малевича можно, если внимательно рассматривать русский народный костюм и живопись супрематистов. У них есть объединяющие черты: использование чистых, локальных цветовых плоскостей – белого, красного, черного, а это основные цвета русского народного костюма, а также русской народной вышивки.

У Малевича была выработана собственная система, где вместо живописи главенствовала цветопись и разрабатывалось новое пространство. Супрематизм, как особая философская система, влечёт за собой особый понятийный язык, где знак, символ обретают особый смысл. Малевич выводит сакральный знак – крест. Крест – это символ христианской веры, он как ни один другой, сопоставим с мировоззрением и мироощущением русского крестьянства, являясь также основной частью народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Малевич давал свою трактовку символа креста, он считал, что этимология «крест-крестьяне» наиболее соответствует истине. Мир христианства – это мир вечных ценностей, это тесная связь с праматерью природой. Именно поэтому цветовые акценты наиболее полно звучат в изображениях сельских сцен, так как Малевич считал, что в отличие от серой городской среды, деревне в полной мере присущ активный цвет. Принципы супрематизма ясно читаются в фигуративных работах

Малевича, где используется эстетика прямого угла, но, несмотря на экономию выразительных средств, весьма убедительно выражена смысловая доминанта. Все эти приемы характерны и для создания русского народного костюма, где основные декоративно-конструктивные средства вырабатывались на протяжении столетий. Народ отбирал наиболее выразительные приемы, с помощью которых можно было добиться сочетания утилитарности и красоты. Вот почему задание по теме «Русский народный костюм» предлагает ученикам подумать и предложить варианты русских костюмов как бы через философию супрематизма.

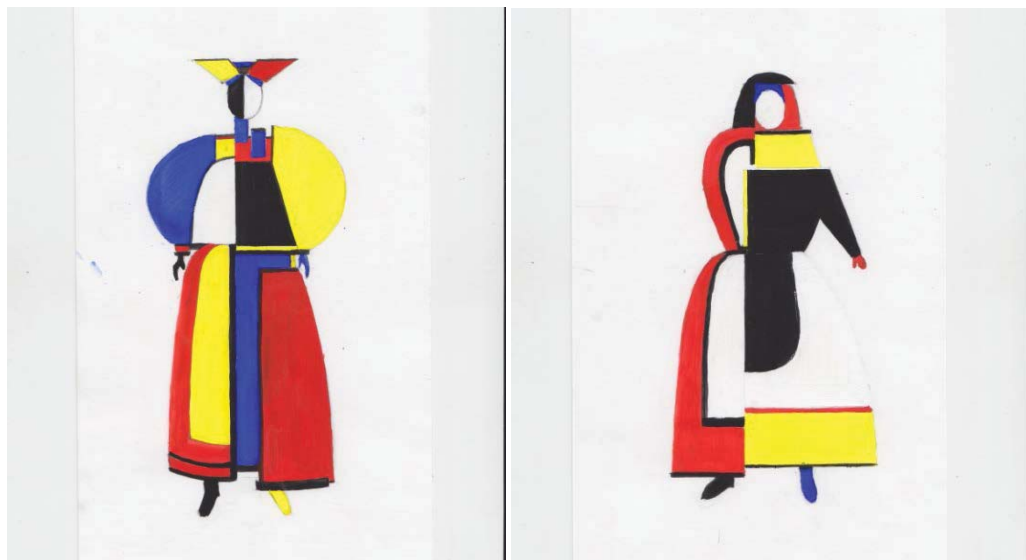

Рисунок 1 – Работы учащихся

Архитектоника русского костюма строится на сочетании силуэтов, форм, материалов и украшений, проверенных временем, климатом, традициями. Большие цветовые плоскости, характерные для русского народного костюма, удачно использованы Малевичем в его крестьянском цикле. Структуры мироздания в наипростейших формах, лежащих в первоосновах всех древних форм метафизического мира убедительно выражены в принципе построения народного костюмного комплекса с его ясным членением на верх-низ, смысловыми и цветовыми акцентами, энергетикой цвета и формы, как своеобразного «микрокосма». Ритм, цвет, силуэт и форма – вот основные критерии построения художественного образа в традиционном костюме у всех народов. Русский костюм, раздробленный губерниями, тем не менее, несёт в себе объединяющий смысл общенационального, прежде всего, благодаря цветовым акцентам – белому, как символу чистоты и веры, красному, как наиболее ясно выражающему красоту и радость и черному – символу Земли-матушки. Работа с цветом и формой требует врожденного эстетического чувства, что характерно для народного искусства. Народный художник, ремесленник или крестьянка, занятая исконно женским творчеством по созданию костюма, обладали определенным художественным видением, вкусом и своеобразным опытом предков, подразумевающим открытость для духовного опыта, что подтверждается всей историей развития народного творчества.

Рисунок 2 – Работы учащихся

Ученики, осмысливая богатейший народный опыт и познавая пути развития мирового искусства, выражают своё видение народного костюмного комплекса через образно-пластическое выражение костюма и его деталей, делая акцент на силуэте и цветовых сочетаниях. Опыт оказался удачным, были выполнены убедительные варианты русского народного костюма, которые наглядно продемонстрировали своеобразный синтез искусств, соединив открытия и поиски супрематизма и вековые традиции народного декоративно-прикладного искусства.

Список литературы

1. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – 2-е изд., переработ., и доп. – М.: Мол. гвардия, 1988. – 224 с.
2. Сарабьянов Д.В., Шатских А.С. Казимир Малевич. Теория. Живопись. Искусство. – М, 1993.
3. Останина Е.А. Автор-составитель. Мастера авангарда. – М.: Вече, 2003. – С. 145-153.